

名师作品精选

MASTER'S PIECES OF WORKS

水粉 · 静物

GOUACHE STILL LIFE PAINTING

陆琦 著

美 黑龙江美术出版社

名师作品精选

MASTER'S PIECES OF WORKS

水粉 · 静物

GOUACHE · STILL LIFE PAINTING

陆琦 著

黑龙江美术出版社

策 划 / 鲍佩纬
主 编 / 关明新
装帧设计 / 陈帮仲

图书在版编目 (CIP) 数据

水粉·静物 / 陆琦著. —哈尔滨: 黑龙江美术出版社,
2008.9

(名师作品精选: 2)

ISBN 978-7-5318-2160-1

I. 水… II. 陆… III. 水粉画: 静物画—技法 (美术)
IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 141205 号

书 名: 水粉·静物
Shuifen Jingwu

作 者: 陆琦

责任编辑: 赵立明

出版发行: 黑龙江美术出版社

地 址: 哈尔滨市道里区安定街 225 号

邮政编码: 150016

发行电话: (0451) 84270514

网 址: WWW.HLJMSS.COM

经 销: 全国新华书店

制 版: 辽宁印刷集团美术印刷厂

印 刷: 辽宁印刷集团美术印刷厂

开 本: 787mm × 1092mm 1/12

印 张: 7

字 数: 96 千字

版 次: 2008 年 9 月第 1 版

印 次: 2008 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5318-2160-1

定 价: 90.00 元 (全两册) 45.00 元

本书如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换。

画水粉静物的方法和要点

要掌握水粉画的画法，应着重注意下列几个方面：

一、调色：调色是在观察和理解色彩关系的基础上，进行颜色的调配组合。要想掌握调色，就要从整体着眼去决定每块颜色，千万不可孤立地看一块，调一块，画一块，接着又调一块，改一块，来回折腾；要趁画面湿时一口气画完；要遵循干湿变化规律来调配颜色。初学者往往看不出相似形体的色彩的微妙差异，看得出的调不出，调得出的用到画面上又因干湿关系而“变色”了。这就是对色彩调配组合的方法不熟悉的缘故。怎么办？一是要养成“同时比较”的习惯，有了这个习惯，哪怕是最相似物体的色彩，也能辨别出来；二是要学习和掌握色彩学的基本原理和概念，包括色彩三要素的含义和要领。潜在的色彩概念会帮助你进行色彩定位；三是要弄清哪些颜色相加，会产生何种色性和色度的色相，这有助于你理解和看出色彩倾向。比如：绿色有草绿、淡绿、中绿、粉绿等，其中任何一种绿与中黄相加，都会产生不同倾向的黄绿色；黄色又有淡黄、柠檬黄、土黄、橘黄等不同倾向之色，它们与不同绿色按不同比例交叉相配，又会产生出无数种黄绿色和浅黄绿色。有了这些色彩知识，面对一堆黄绿色的苹果，还会担心调不出差异微妙的色彩吗？

二、衔接：是指对以上画的色进行连接渗透，以获得较好色彩效果的一个步骤。它可分为湿接、干接和压接三种方法。

湿接，是指趁前一色块未干时，接上第二、三块颜色。它可用干净的笔蘸上少量清水，在两块色之间轻轻一刷，使颜色碰接，或在一块色中，趁湿点入其他颜色，让其渗化。湿接法一般用来画背景，其效果比较自然柔和；也可用来铺大调子以及画暗部、阴影、虚处，会显得自然微妙，有一气呵成的效果。

干接，是指在前一色层干了之后，再接上第二、三层颜色。干接不受时间限制，可保持清晰的笔触，明确反映形体轮廓和转折，使形象明确、结实。

压接，是指相邻色块的前一块画得稍大于应有之形，第二、三块色压接上去，把真实之形“压”出来。压接出来的色彩比较自然生动，又有色块前后重叠的效果。这种先破后立的做法在水粉画中是常用的。压上之色要有较强的覆盖力和黏着力，色块比已画色块要稍厚一些。

三、覆盖：指在已画色层上再加一层或几层颜色，即色的重置。一般来说，水

粉颜料有一定的覆盖力，但若使用不当，来回拖涂，则会使底色泛起，造成色彩污浊。覆盖之色，可厚可薄，薄则水彩以淡淡的一层往上盖，使底层之色微妙地透露出来，形成晶莹透剔之美；厚则用色干擦上去，色层重叠，厚薄变化也较耐看。这是覆盖的作用之一，其二是用来修改。水粉画的修改方法有两种：一是“洗”，二是“盖”。洗，是用清水把需要修改的色层洗去，待干后再上新颜料；盖，是对画错要改的地方并不洗去，而是用新颜色去覆盖，在色层不太厚的情况下，一般都可覆盖。如遇原色层已很厚而难于覆盖的，或遇玫瑰红那样容易泛起的色层以及虚、暗、远等，需要保持薄色层效果的区域，可采取洗、盖结合的方法，即先洗去，后覆盖，再修正。

四、厚薄：厚画法与薄画法，也分别称之为干画法与湿画法。这两种方法究竟选择哪种好？又该如何运用呢？其实，此两法在水粉画中常常是结合运用的，但两法的效果各不相同。厚画法：用笔蘸色饱满，掺水较少，下笔有力，笔触明显，适宜于表现形体转折明确、结实厚重之物，如静物中的陶罐、火锅、土豆、瓜果等；也可用于透底画法，笔上颜料虽干厚，但含量不多，用笔干擦，笔法轻松流畅，使人感到很透气，并可造成微露底色的效果。薄画法：适宜于大面积铺色，水色淋漓，一气呵成，常用来表现柔软的衬布、玻璃倒影、瓷瓶、花卉和水果。两种方法，亦可综合运用，如暗部、远处、背景物体可画薄一些、虚一些，亮部、近处物体可画厚一些、实一些，以便拉开前后色彩差距，增强视觉感受。

五、画序：指在画面上落笔的先后次序，即先从背景开始画，还是先从主体物开始画。水粉画由于颜料干得快，迫使我们更须注意作画的整体性，避免陷入局部孤立的境地。把握整体，就是把握大的色彩关系。如果背景衬布的大色彩关系占主要地位，就可从背景画起，然后逐步推进，再画主次物体；如果主要物体比较大、色彩深，而背景色彩又较浅，就可从主体物画起，然后向周围物体及背景推进，便于控制画面明度对比和节奏层次。所以，从何画起，应根据具体静物的摆放情况而定，不要只停留在某一局部上进行细节刻画而丢失了整体大的色彩关系。

只要掌握色彩的规律和水粉画工具、材料的特点，多下一些工夫，就一定能够有所收获。

罐子

单体训练

3. 罐子与苹果一样都是球体，用笔时要有块面感，既表现出球体的圆，又要表现块面的结实感。要通过色彩的明度变化，运用笔触的压接、重叠，把物体体积的浑厚感表达出来。

写生实物照片

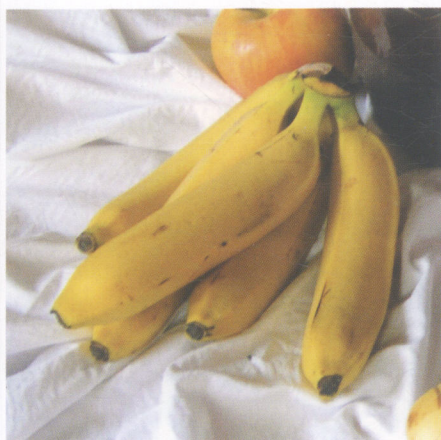

1. 起稿不仅注意外轮廓的造型，更要注意罐子的圆柱体的透视变化，以及光影的关系。

2. 画出暗、中、亮的三大面关系，先不要考虑反光之类的细节，罐口边缘要注重转折的变化和厚实性。

写生实物照片

1. 单根香蕉的造型属于立方体，多根香蕉在一起是多个立方体的组合。起稿时既要画出立方体的面，又要画出它们相互之间的关系。

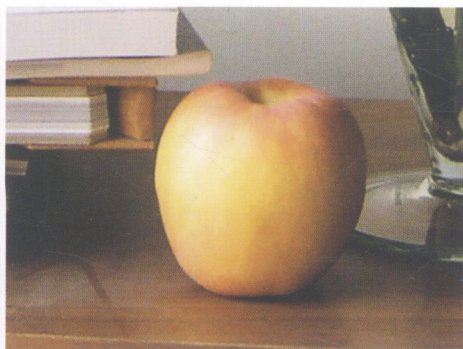
2. 铺色从暗部开始，抓取立方体的体面关系，并画出投影的色感。

3. 笔触要与造型结合，主要是表达物体的形状。暗部色要透明，亮部色要有变化，如亮部都是黄色，要区分出偏土黄、淡黄、柠檬黄的色感。

苹果

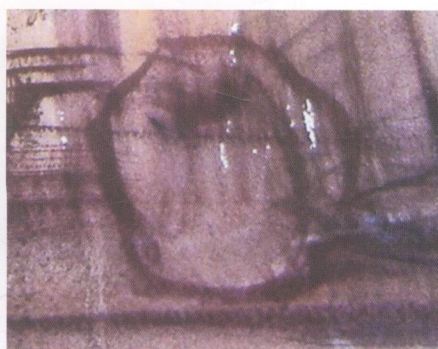
单体训练

写生实物照片

1. 苹果属于球体,但又是圆中带方的物体,起稿要分出明暗与略带方形的造型。

2. 为了使色彩便于画亮,把整体刷上一层薄薄的底色。

3. 在底色的基础上,快速画出苹果的深色和中间色。调色要沉稳一些,色不要太纯。

4. 通过背景的亮色和桌面的冷灰与苹果色形成对比,使之融合于环境之中。

5. 在前几步的基础上,用色彩塑造苹果球体的结实感。苹果的立体色偏黄,但又有红和绿,这时调色要很微妙,有一点红绿的感觉即可。苹果的细节是在凹口上,苹果蒂的造型就像一棵钉子,头大下边尖。

梨子

单体训练

写生实物照片

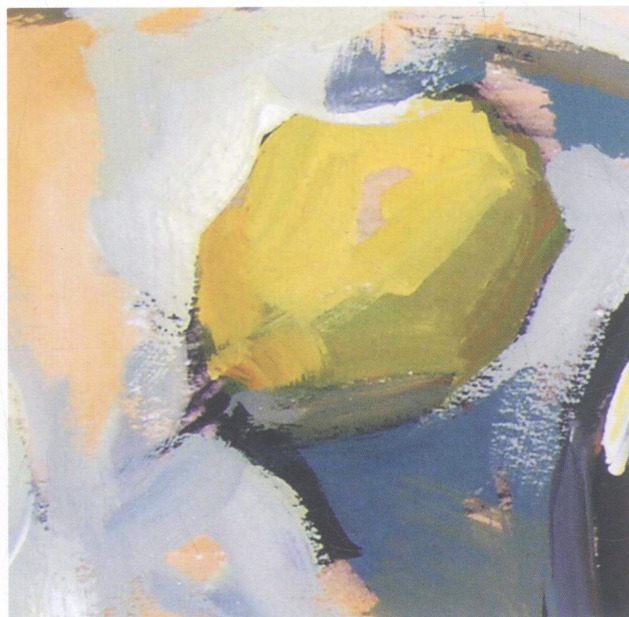

1. 梨子和苹果都属于球体, 只是形状上略显长形, 起稿也是注意轮廓略带方形。

2. 分出暗与亮两大色块以及投影的关系。

3. 用周边的亮灰色来调整外轮廓的形状, 并达到边缘的厚实性。

4. 梨子的塑造, 从暗部逐渐过渡到亮部, 用“飞白”的手法使色彩从暗到亮, 又从亮衔接到暗, 然后画出高光和梨子的把柄。

玻璃高脚酒杯

单体训练

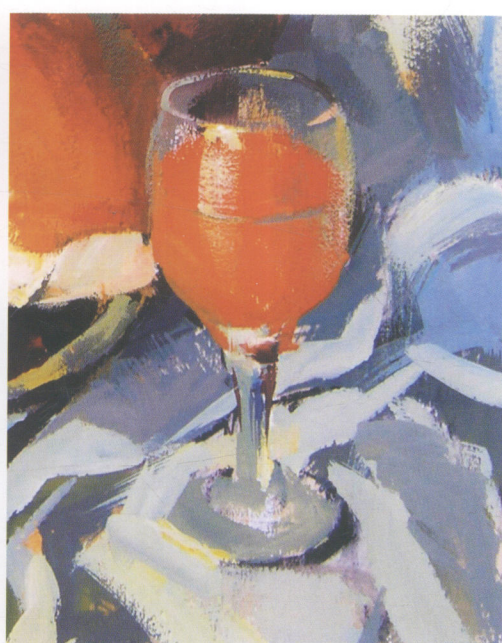
写生实物照片

1. 起稿用深色，画出厚实的体积。

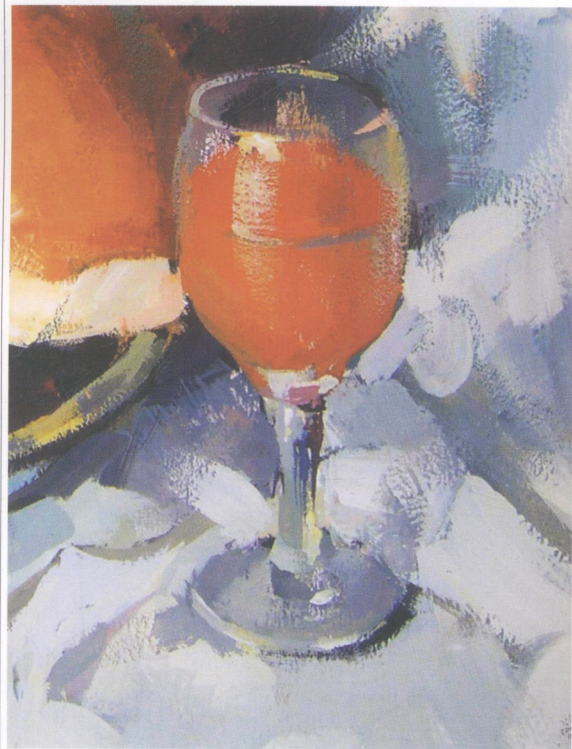

2. 和背景色一起画出大的色感。

3. 找出玻璃的灰色和果汁的橙色的关系。玻璃的透明感和背景色融合画出，杯口的亮色细边要一笔画出，然后画高光。

4. 深入刻画时，可以局部完成。由于水粉色干湿变化较大，不易改来改去的作画，所以这一步尽量直接画到位。

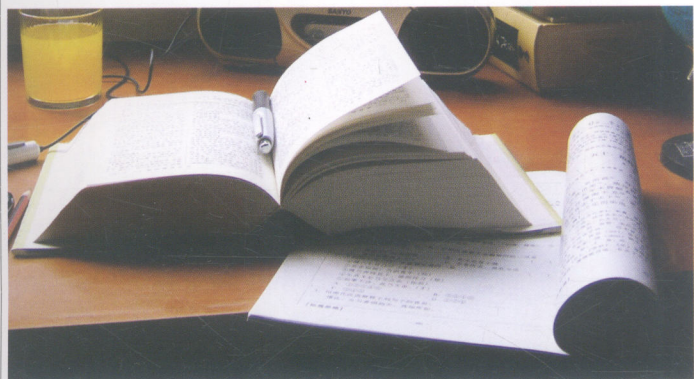

高脚玻璃杯形状有各种不同，此杯口较大。注意和背景色融为一体能使玻璃的透明质感凸现。

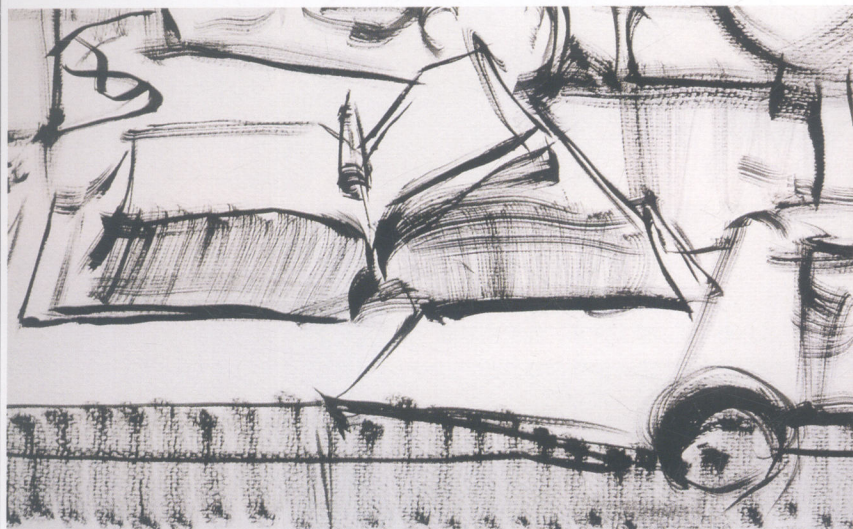

这是一个长形的酒杯，作画与背景色同时进行，趁色未干，找出其明暗关系。高光要等色干后，最后“飞白”，一笔画出。

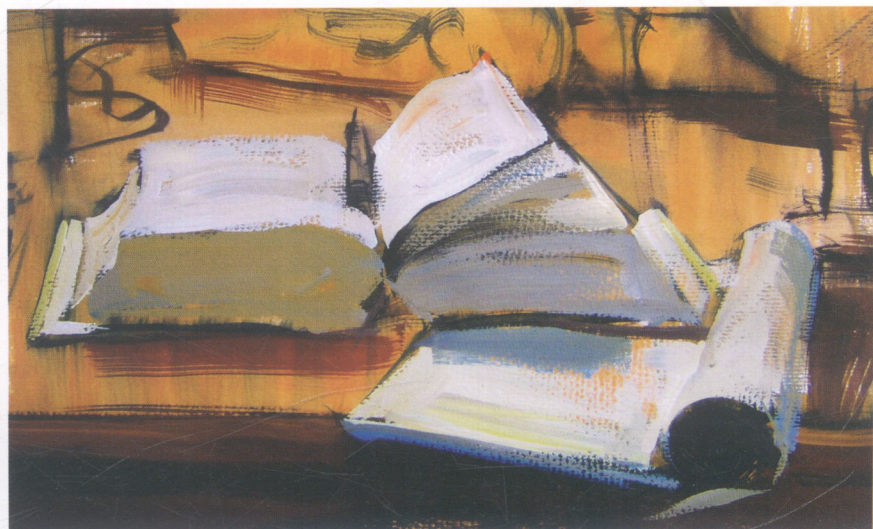

写生实物照片

1. 书是立方体，起稿时要注意立方体的透视斜线。

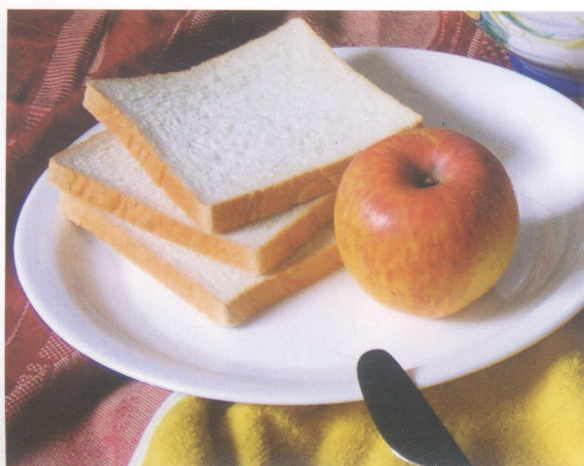
2. 画出书的暗与亮的两大面，调色要注意冷灰色和暖灰色的运用。

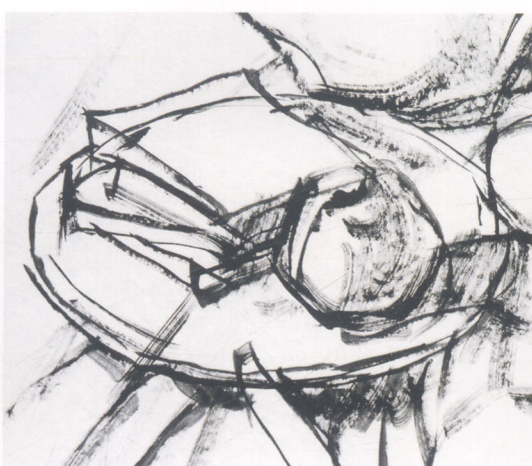
3. 要把书的特征表现出来，如书的厚度以及翻开的纸张变化等等，把这些微妙之处表现好。

面包

单体训练

写生实物照片

1. 方形的面包片和书是一样的造型,以直线画出方形的透视和叠放的形状。

2. 先刷一层底色, 然后画白盘的色来映衬面包色。

4. 面包皮有焦黄色, 这时要区分暗与亮的色彩关系。面包和苹果、白盘共同为一个整体。

3. 面包切开部分是土黄色, 略调冷土黄, 使色彩显得沉稳。

写生实物照片

1. 饮料瓶属于圆柱体形状，起稿时要注意圆柱体的透视弧线。

2. 第一遍色要先画略深的，上部分的透明度和背景色相同，略加一点绿。

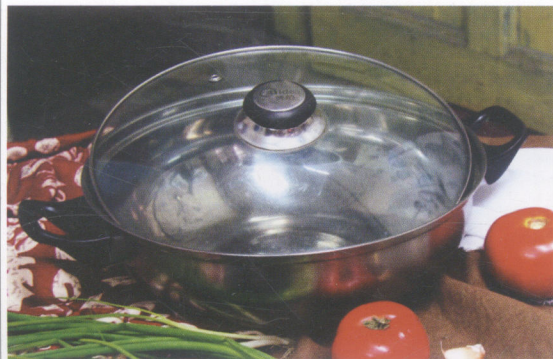

3. 在作画过程中和画玻璃杯有相似之处，要和背景连在一起描绘，这样会有透明感。画饮料瓶除了自身的体积和高光之外，还要画一些文字图案，要趁湿画出。

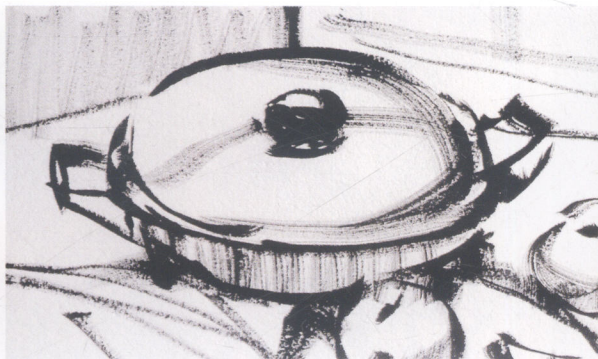

金属锅

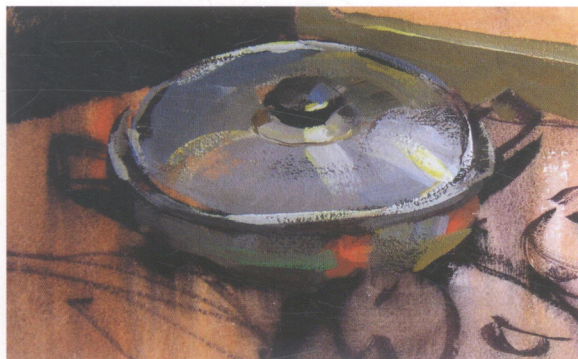
单体训练

写生实物照片

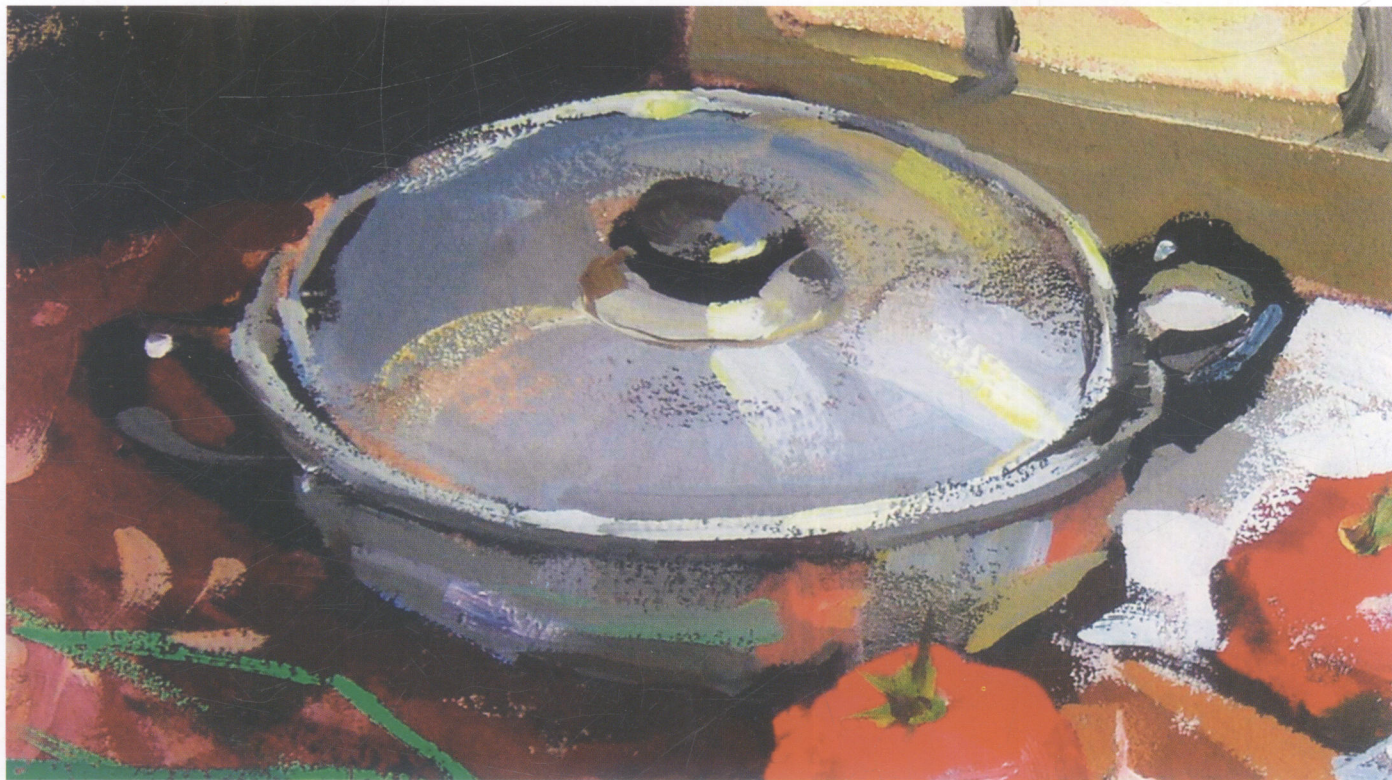

1. 锅子的造型分为锅体和锅盖两部分,一般的光照下锅盖亮而锅体暗。起稿时略画出明暗。

2. 在底色的基础上分画出金属锅的冷灰色的变化,这一步还是要注意锅体的色略暗,而锅盖的高光强烈。

3. 锅子除了主要的锅体和锅盖之外,还有两个把手和盖钮,都要仔细刻画出。周围环境还有对锅体的反射,也要适当画出,以体现质感。

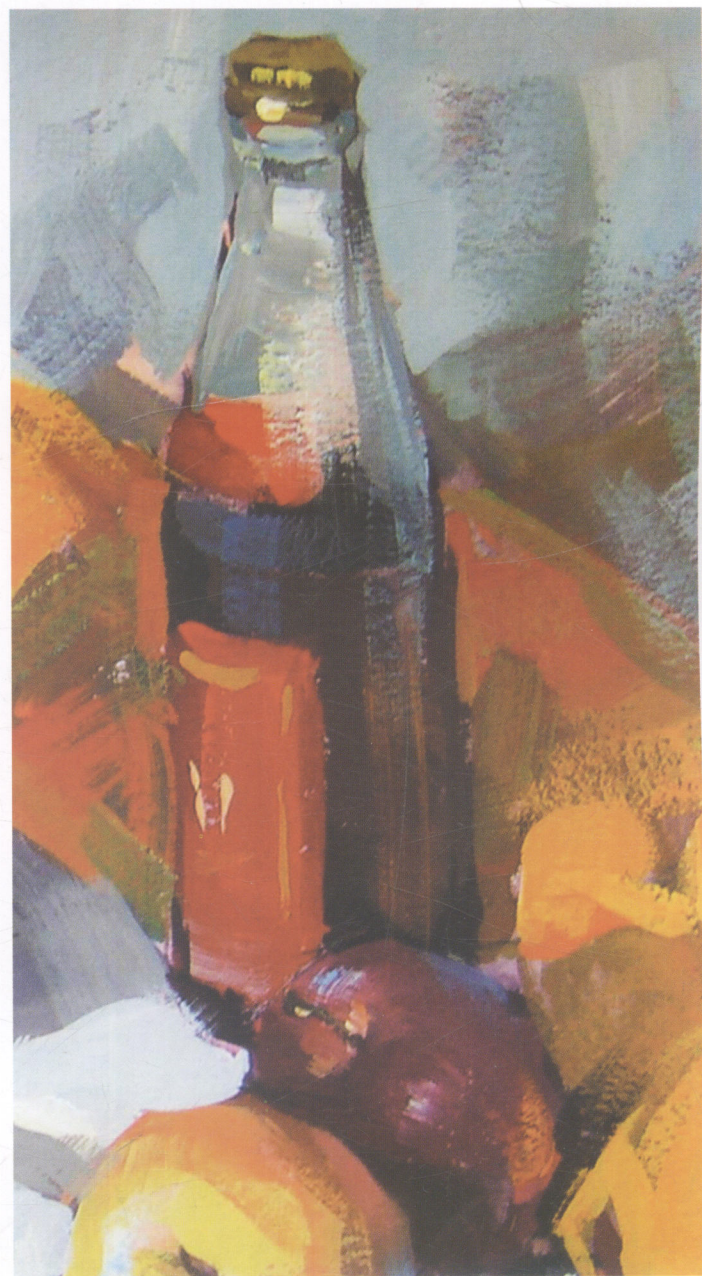
写生实物照片

2. 从瓶底的最底部深色开始往上画，接着把背景色画出。

1. 酒瓶是圆柱体状，在不同的视角中，其圆形的弧线都不同，所以起稿时要特别注意。

3. 酒瓶的色彩表现一般把下半部画深色，中间开始向上半部亮色过渡，然后高光。在描绘的过程中还要注意和背景色融合，如上半部的透明度。瓶盖是要刻画细节，也要找出暗、中、亮和高光的关系。

大白菜

单体训练

写生实物照片

1. 用群青色起稿，略施明暗。

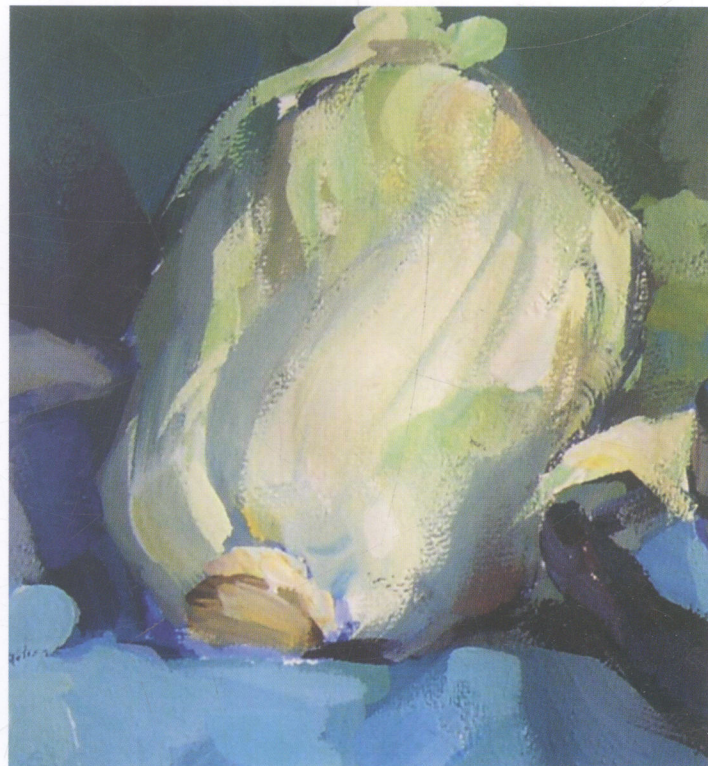

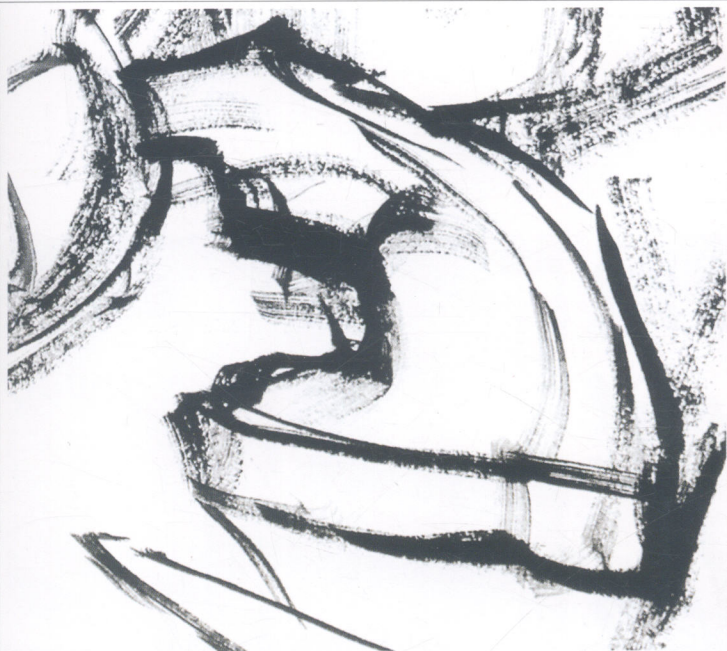
2. 用背景的深色来衬托菜的亮色，这时先画暗部的灰色和亮部的亮灰色，绿色尽量少画。

3. 寻找菜的暗与亮之间的中间过渡色。

4. 画大白菜关键是对体积的塑造。色要亮，尤其是菜叶的绿，不可画得太翠太绿，只要画出嫩黄色即可。菜根被切的部分要加以细致刻画。

1. 画鲜肉要找到它的厚度以及透视的形状。

2. 从暗色逐渐向亮色推进。

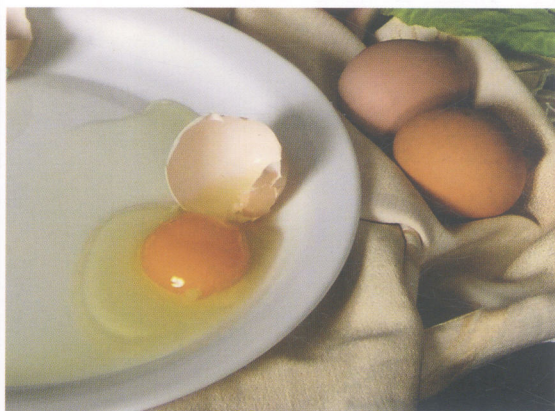
写生实物照片

3. 最后调整。要画出肉的新鲜感，红色既要鲜明又要沉稳，鲜明色主要是在中间部分。

鸡蛋

单体训练

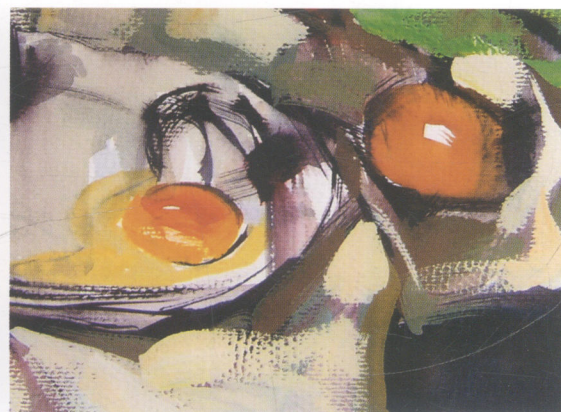
写生实物照片

1. 鸡蛋属于球体，这里除了完整的两个蛋外，还选择了打开的鸡蛋。起稿用粗细结合的线条，表现其体积关系。

2. 先用薄薄的透明色，如画水彩般，画出色彩的氛围。

3. 在前一步的基础上，先画背景的色彩。

3. 画两个在一起的鸡蛋，尽量分出两个不同的色感，这里一个偏冷，一个偏暖。盘中打开的蛋，要表现其蛋黄的鲜明色彩和蛋白透明而流动的质感。